

SCENOGRAFIA BIENNIO I ANNO n. 6 CFA

prof. Patriarca Chiara

n. ore 75

a.a. 2023-2024

ILLUMINOTECNICA PER IL TEATRO

OBIETTIVI

Acquisire una conoscenza base dell'illuminotecnica e saper impiegare la luce, attraverso i suoi linguaggi molteplici, come materiale creativo nell'attività artistico teatrale.

CONTENUTI

La prima parte, quella teorica, prevede di partire dal significato della parola LUCE per poi spiegare le sue dinamiche attraverso la visione delle leggi fondamentali che la regolano. Si studierà il comportamento della luce e le sue dinamiche quali la riflessione, la rifrazione, la trasmissione e l'assorbimento, per poi descrivere le grandezze fotometriche: l'illuminamento, la luminanza, il flusso luminoso e l'intensità luminosa.

La conoscenza della composizione dell'organo dell'occhio aiuterà a comprendere quale sia il fenomeno visivo e le sue relazioni con il mondo che ci circonda: la visione come somma di alcuni fattori diversi quali la visibilità, l'acuità visiva e l'abbagliamento. Fondamentale per proseguire è lo studio del colore e delle sue dinamiche di addizione e sottrazione dovute alla luce. Questo tema verrà affrontato anche da un punto di vista storico, in quanto i colori sono collegati alla nostra sfera culturale ed emotiva e la loro analisi ci permetterà di essere efficaci nel trasmettere allo spettatore l'atmosfera desiderata.

Si affronterà lo studio delle diverse sorgenti di luci: i raggi X, le sorgenti fluorescenti, quelle a incandescenza, quelle a scarica, la fibra ottica, il laser, il led e gli oled, per conoscere le loro caratteristiche fondamentali (potenza, temperatura di colore, durata, curva fotometrica, efficienza luminosa) e loro area di applicazione. Ci si dovrà avvicinare all'apparecchio illuminotecnico, quale un proiettore o un diffusore, e conoscerne le singole caratteristiche e come queste vengono utilizzate. Si apprenderanno termini quali controluce, luci di taglio, luci d'accento, piazzato: tutti termini che evidenziano situazioni ed atmosfere differenti per giungere al risultato prefissato nel momento della progettazione. Grazie alla presenza di un Teatro e dell'impianto illuminotecnico l'alunno vedrà da vicino gli apparecchi e le loro caratteristiche tecniche e funzionali.

La seconda fase del corso prevede l'ideazione e la realizzazione di un progetto illuminotecnico nell'ambito della scenografia teatrale. Una volta scelto lo spettacolo, si analizzerà il testo così da proporre un concept, attraverso bozzetti, pianta, prospetti e sezioni, all'interno del Teatro.

PREREQUISITI

Lo studente deve conoscere la pratica dell'ideazione e la realizzazione di un bozzetto per il teatro e sua restituzione prospettica. Per la presentazione dei bozzetti è richiesta una capacità di composizione dell'immagine grafica o in chiave pittorica o in digitale, per ricreare un bozzetto con l'effetto luminoso

ESAME FINALE

Consiste nel superare un test scritto composto da 35 domande sia a risposta multipla che aperta, e solo una volta superato l'esame si potrà discutere l'elaborato, come sopra descritto.

Testi di Riferimento:

Dispense del corso a cura del docente

BIBLIOGRAFIA

"Manuale di Illuminotecnica" - Fellin, Forcolini, Palladino - edito da Tecniche Nuove

"Lighting" - Gianni Forcolini - edito da Hoepli

"La Luce nell'Arte" - Richard Yot - edito da Logos

"Josef Svoboda - I segreti dello spazio scenico" - edito da Ubulibri

"L'esperienza come modo di pensare" - Mihail Moldoveanu - Editoriale Domus

"Scrivere con la luce" - Vittorio Storaro - edito da Accademia della Luce

DOCENTE

Chiara Patriarca (Roma, 1976)

Dopo aver conseguito con Lode il Diploma di Scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Roma ed aver approfondito gli studi di Illuminotecnica con corsi e stage sul campo, ha iniziato nel 1998 la propria attività professionale nel settore dello Spettacolo, sia come libera professionista, sia in collaborazione con studi privati ed enti.

La sua esperienza spazia in diversi campi quali:

- scenografia e arredamento in spettacoli televisivi, sia con la RAI, presso la quale ha lavorato nelle maggiori produzioni aziendali, sia con Sky;
- scenografia di spettacoli, concerti e teatro;
- allestimento scenografico ed illuminotecnico di convention, fiere e mostre;
- light designer per spettacoli, concerti, festival, eventi, mostre e residenze private.

Nel 2017 ha intrapreso anche l'attività di insegnamento presso le Accademie di Belle Arti. Nell'Anno Accademico 2017-18 ha insegnato "Scenografia" e "Illuminotecnica" presso Bari e l'anno successivo ha iniziato ad insegnare "Illuminotecnica" in varie Accademie di Belle Arti tra cui Macerata, Frosinone, Bari e Perugia. Quest'anno è entrata di ruolo per la cattedra di Scenografia Biennio I e II anno presso l'Accademia di Belle Arti de L'Aquila.